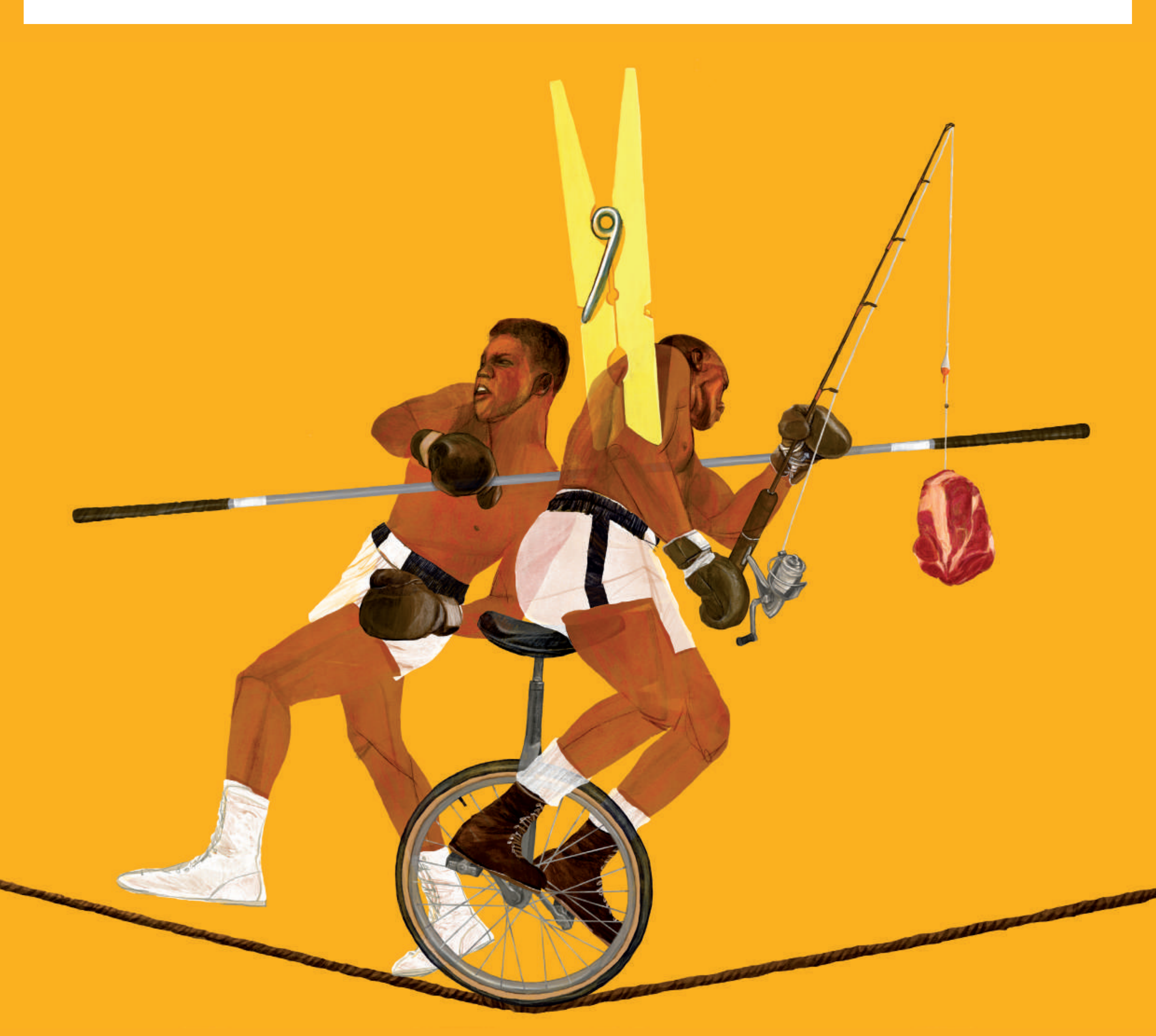
Presentación

Me llamo Mario Jodra. Soy un artista plástico (pintor/ilustrador/dibujante), diseñador gráfico y escritor (incluyendo poesía) nacido en Zamora, España.

He trabajado por libre y por cuenta ajena para estudios de diseño, agencias, editoriales y empresas de formación, y de forma presencial en países como España, Reino Unido y Canadá. Mi obra ha sido expuesta en diferentes países y ciudades (Madrid, Barcelona, Berlín, París, Milán, etc.), en varias exposiciones individuales y colectivas.

Actualmente trabajo en mi estudio de Madrid.

+Info en Portfolio online: http://mariojodra.com

Proyecto “Artículos de costumbres de El Pobrecito Hablador. Edición ilustrada”

La idea central del presente proyecto es la de rendir tributo al escritor Mariano José de Larra mediante una edición ilustrada de sus artículos, cuyo material visual serviría para organizar exposiciones en espacios municipales, siendo prioritario el CentroCentro Cibeles, que celebra habitualmente exhibiciones relacionadas con la ilustración y el cómic, y que al ser sede del Ayuntamiento potenciaría aún más el homenaje a la figura de un autor que siempre tuvo presente en su obra una ciudad, y cuyas temáticas giraban en torno a ella: Madrid.

Ilustración: “Frigiliana La Axarquía”.

Descripción del proyecto

“El valor de Larra, como creador de belleza literaria está especialmente en los cuadros animados, verdaderos aguafuertes goyescos algunos, de sus artículos de costumbres”, escribía el filólogo e historiador Ángel Valbuena Prat en su “Historia de la Literatura española”.

La aportación más personal y característica que hizo la Literatura española al Romanticismo lo encontramos en el Costumbrismo (siendo éste un puente hacia el Realismo) y el máximo exponente, junto a Ramón Mesonero Romanos y Serafín Estébanez Calderón, sería Mariano José de Larra, siendo éstos considerados como la tríada de grandes costumbristas, enlaces y continuadores de una larga tradición descriptiva de usos, hábitos, ambientes y características representativas de la sociedad cuyo modelo podría tener un comienzo en el “Rinconete y Cortadillo” de Miguel de Cervantes, y que de una forma tan brillante y desgarradora consiguiera plasmar a través de sus pinturas y grabados Francisco de Goya. Un digno continuador a esos cuadros de costumbres de la sociedad en negro sobre blanco pudiera ser un cronista como Larra, cuya carrera literaria tuvo comienzo en 1828, justo el año en que falleciera el gran genio de Fuendetodos.

La fugaz trayectoria de Larra (nueve años en activo) en plena transición de épocas y efervescencias en la Literatura universal, que también serían efectivas en su propia obra, se inicia como poeta neoclasicista y traductor, y tiene su consagración en un nuevo tipo de literatura, el artículo breve, muy solicitado en las publicaciones de su época, el medio mediante el cual Larra podrá desatar todo su ingenio y mordacidad a través de sátiras.
Escribió más de 200 artículos que suelen estar definidos en tres modalidades: la crítica literaria y escénica, que es la que reúne más números de trabajos; la crónica política, que ocupa el segundo lugar en cantidad, y la tercera, que es la que ofrece una dimensión más elevada y se conserva con mayor frescura tras 180 años: los artículos de costumbres. Frente a los barrocos, los neoclásicos y los más puramente románticos surge ese fiero retrato sin piedad de la sociedad, la historia y la cruda y confusa época que le tocó vivir, siendo conveniente recordar que cantar las verdades en unos tiempos de censura absolutista tenía un valor añadido. Fueron artículos cargados de ironía y humor ambientados en la ciudad que le vio nacer y morir, cuyo protagonismo y peso es esencial en una obra que orbitó como un satélite alrededor de ella, aquella que odio y nunca dejó de amar hasta el paroxismo: Madrid.

Resulta sorprendente que hasta el momento no haya habido una edición que apostara por ilustrar convenientemente una antología de artículos de Larra con material visual original, específico y funcional, sobre todo teniendo en cuenta el elevado número de editoriales que están copando el mercado con libros ilustrados de escritores decimonónicos, muy solicitados en estos momentos.
Este proyecto pretende llenar ese hueco, ese gráfico campo abierto que ofrece el más popular y conocido cronista de época de una corriente como la costumbrista, que refleja tan fielmente nuestra historia, nuestra identidad y entorno, y que están tan fuertemente ligadas a nuestra ciudad. Éste también es un proyecto enfocado para recrear nuestro pasado, el Madrid de principios del siglo XIX. Es una oportunidad con muchísimas posibilidades comunicativas y estéticas, cuyas referencias de partida serían la escuela goyesca, desde el propio Goya a Eugenio Lucas Velázquez o Lucas Leonardo Alenza, hasta los más puramente costumbristas, como Mariano Fortuny, e ilustradores como Fernando Miranda o Francisco Ortego Vereda.

Es por todo esto que resulta oportuno crear un proyecto que compile todos esos elementos de forma permanente mediante una edición que pueda ser consultada en cualquier momento, y una serie de exposiciones que lo abran al gran público que se acerca al conocimiento dentro de un marco de actividades de ocio, en instituciones que sean una plataforma de promoción y prestigio.

Fundamentación

Larra escribe con dolor: *"Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta".* A lo cual Azorín añadió: *"Todo Larra está en esta frase"*. El dolor de Larra era escribir para una población que no podía leerle. El dolor era que él mismo era su único lector.

Larra fue enlace, hombre de su tiempo y fiel discípulo del personaje más representativo del Romanticismo, el joven Werther de Goethe. Fue la plataforma desde la que se diera a conocer José Zorrilla en los ambientes literarios de Madrid, dedicando una elegía a su memoria el día de su entierro. Fue la conexión literaria y la inspiración de la Generación del 98, algunos de cuyos miembros rindieron un respetuoso homenaje a su figura en 1901, cuando fue trasladado al Panteón de Hombres Ilustres para reposar junto a las tumbas de los románticos Eduardo Rosales y Espronceda. Entre los asistentes para pronunciar discursos y depositar flores en su tumba, Ricardo y Pío Baroja y el ya citado Azorín, que escribiera sobre aquello: *"Celebramos un homenaje fúnebre en honor de quien tanto tenía de nuestro espíritu".*

Ilustración para "Las penas del joven Werther", de Johann Wolfgang von Goethe.

Larra fue quién se suponía que ocupaba el sillón vacío presidencial en el famoso banquete en su honor celebrado en 1909 (en el centenario de su nacimiento) en el café literario Fornos, cuyos organizadores se sentaron a su costado; su biógrafa Carmen de Burgos y Ramón Gómez de la Serna, fiel admirador de su figura.

Larra gozó de fortuna, gloria y fama logradas en vida, que se acrecentaron tras su muerte, a lo largo del siglo XIX. Durante mucho tiempo recibió tributo y también fueron rendidos honores en su memoria en el siglo XX. En el bicentenario de su nacimiento en 2009 se celebraron múltiples actividades, debates y ciclos de conferencias, y fueron muchas las instituciones de ámbito nacional quienes las organizaron. El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional del Romanticismo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad Menéndez Pelayo, la Universidad de Oviedo, El Ateneo de Madrid, el Instituto Cervantes, El Ayuntamiento de Madrid, así como los de otras ciudades de la Comunidad y de alguna otra Comunidad Autónoma del país, y otras instituciones más que sería extenso detallar se sumaron a los actos de homenaje.

Hoy también es necesario continuar rindiendo tributo a Larra, por su valor literario, por su significado, por la extrema actualidad de muchos de sus escritos, y porque alguno de ellos es totalmente aplicable a día de hoy. Sirve así mismo para poder rescatar un periodo de nuestra historia muy convulso que define lo que somos hoy. Sería necesario ensalzar la ciencia y tradición social de un fenómeno cultural característico del que Larra formaba parte. Parte de este proyecto tiene la misión no solo revalorizar la obra de Larra y profundizar en el costumbrismo, si no un acercamiento al mundo de las revistas del siglo XIX en las que él mismo colaboró.

El libro o álbum ilustrado vive unos tiempos dulces, diríamos que es una nueva Edad de Oro que no se vivía desde los años 60 del siglo pasado. El público demanda ilustraciones sofisticadas y las editoriales buscan el cada vez más, sobre todo aquellas que, por su tamaño, necesitan competir contra los dos grandes grupos editoriales que copan el mercado.

Es una búsqueda de soluciones a la crisis del libro en nuestro país, ante la bajada de ventas, la piratería y el e-book. Las editoriales independientes han optado por este tipo de ediciones artísticas que resuelve las amenazas y los nuevos formatos mediante la excelencia, maximizando las fortalezas del libro impreso clásico y tradicional, reciclando el mercado en la búsqueda de objetos de deseo, en arte y artesanía, en capricho, en joyas para coleccionar.
El conjunto de problemáticas que se han llevado por delante a un amplio sector de lectores, ocasionales que no se enganchan, consumidores de best-sellers, de la literatura fácil del fast-food o de la obra de moda del momento, éstos son aquellos que recurren hoy a la piratería, y ha dejado el mercado en manos de los lectores que valoran la calidad del contenido y el trabajo bien hecho, y a aquellos que demandan objetos únicos que no pueden encontrar de otra manera o en otro formato son los que pueden ser incorporados. Ellos son los que saben asumir la inversión. Ellos son el mercado que aprecia la ilustración que convierte un libro en una pieza de arte.

Es una oportunidad excelente en el momento más propicio, una fórmula efectiva para potenciar el consumo de aquello que necesitamos vender.
Un libro ilustrado de artículos de Larra es la clave necesaria para promover hoy un contenido que ya de por sí es excelente, para hacer que resulte atractivo a un público más joven, algo que también pueda enganchar a ese lector fiel que demanda calidad, así como a los que valoran las piezas únicas como a los académicos que coleccionan ediciones singulares. En definitiva, es desarrollar un instrumento para que resulte un producto igualmente accesible e interesante para ese público ocasional que se citaba.

Objetivos

Los objetivos principales del proyecto serían los siguientes:

– Divulgar la figura de Larra, el movimiento costumbrista al que perteneció y su fuerte vinculación a la ciudad de Madrid.

– Promoción del libro ilustrado y del campo de la ilustración en general.

– Poder visibilizar mi trabajo, y permitir el acceso de mi obra a los espacios públicos culturales a los que hasta ahora no he tenido acceso.

Metodología y organización

La presente edición ilustrada se estructuraría de esta manera:

1. Biografía.
2. Contexto histórico y social.
3. Contexto literario y artístico e influencia posterior.
4. Noticias Bibliográficas. Bibliografía.
5. Selección de artículos.

El criterio que se llevaría a cabo para la selección de artículos tendría como base la recopilación de escritos más puramente costumbristas y satíricos, y que tuvieran un carácter más moderno y vinculado o aplicable al presente.

Los artículos estarían cuidadosamente fechados y con notas que pudieran facilitar su contexto y la revista donde fueron publicados, pero no tendrían un orden cronológico por fechas de su publicación.

La biografía y los contextos históricos/literaríos/artísticos serían redactados por mi y tendría un carácter divulgativo. Estaría enfocado para todos los públicos, especialmente para atraer a los más jóvenes, tratando de contar con algún especialista que avale el estudio y que se sume al proyecto de forma altruista.

Líneas de investigación

El proyecto tendría sus fuentes en importantes estudios fundamentados sobre Larra, como las de Cayetano Cortés, Manuel Chaves, el profesor Lomba de la Pedraja o los del hispanista Foulché-Delbosc, en biografías destacadas como la espléndida Colombine de Carmen de Burgos. Estaría apoyada en expertos en el movimiento costumbrista como Evaristo Correa Calderón, que realizó una copiosa colección de sus escritores en "Costumbrismo español" (Madrid 1950-51, dos tomos), y que prologó antologías de Larra.

Respecto a los aspectos visuales, para la realización de las ilustraciones, se documentarían mediante el estudio fotográfico existente inmediatamente posterior a la época de Larra (el primer daguerrotipo hecho en Madrid es del año 1839, mientras que la fotografía más antigua está datada en 1854), en mapas y planos, en revistas ilustradas y semanarios, en las propias pinturas, grabados e ilustraciones de la época, etc.

Se usaría como fuentes de documentación los principales archivos digitales disponibles, como La Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y su Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Digital Floridablanca y otras instituciones que ofrecerían otros bancos de imágenes gratuitos que se podría usar de muchas formas, como Europeana, EuroPhoto, The Library of Congress, The British Library, etc.
Se podría consultar la posibilidad de conseguir una acreditación como investigador para poder acceder a instituciones como el Archivo General de la Villa de Madrid.
La estética de las ilustraciones tendría como referencia la ya citada escuela goyesca y determinados pintores y dibujantes costumbristas.

La idea de partida sería poder representar los artículos dándole esa atmósfera genuina de esas escuelas, haciendo una mezcla entre ilustraciones descriptivas y más alegóricas. Se usaría un abanico de unas 30 ilustraciones que puedan ser usadas tanto a una página como a doble página, y otras 20 de refuerzo, más sencillas para ilustrar dentro de los artículos (para usar en un cuarto de página, tipo dibujo o imagen sin fondo). Crearía cuadernos de ideas, apuntes y bocetos, junto a dibujos tradicionales para reforzar las ilustraciones finales, que serían ejecutadas de forma digital. La maquetación y diseño de la edición también la realizaría yo.

Ilustración para "La caída de la Casa Usher", de Edgar Allan Poe.

Fases de desarrollo y plan de trabajo

Calendario

Tiempos a partir de la publicación de una propuesta de resolución favorable al proyecto, haciendo posible la compatibilidad con otros encargos:

Documentación, investigación y bocetaje: 2-4 meses.
Ejecución de las ilustraciones y textos: 6 meses.
Diseño, maquetación, correcciones, notas y acabado: De 2 semanas a 1 mes.
Gestiones para resolver todos los requisitos legales de cara a la publicación del libro (ISBN/depósito legal, código de barras/ QR, inclusión en la base de datos DILVE): -1 semana.
Impresión, encuadernación y acabado del libro: 1 semana.
Distribución: Sin confirmar.

Ilustración para “La Metamorfosis”, de Franz Kafka.

Características técnicas de la edición

Para la impresión del libro ilustrado:

TAMAÑO: 170 x 240 mm.
PÁGINAS ESTIMADAS: 264 páginas
IMPRESION: Offset 4/4 tintas
PAPEL: Coral Book White de 100gr.
ENCUADERNACIÓN: Rústica, cosido hilo vegetal, sin solapas.
CUBIERTA: Estucada Mate de 300gr, a 4/0 tintas plastificada Mate 1C.
TIRADA: 2.000 ejemplares.

Se realizaría una edición con un PVP de 25€. Se dejaría un depósito de 200 ejemplares para ser distribuidos gratuitamente en instituciones, centros de educación y bibliotecas públicas de Madrid. Se podría acordar con el propio Ayuntamiento cuantos o quienes podrían formar parte de esta red. La impresión de la edición se realizaría en la Imprenta Kadmos (Calle Compañía, 5. Salamanca) una imprenta que ofrece sus servicios a las editoriales Impedimenta y Sexto Piso, conocidas por sus ediciones de álbumes ilustrados.

En esta misma imprenta se imprimirían cinco modelos de postales diferentes para la promoción del libro, y como regalo. Las características serían estas:

TAMAÑO: 161,5 X 110 mm
IMPRESION: Offset 4/4 tintas
PAPEL: Modigliani Bianco de 260gr.

Características técnicas de la impesión y enmarcado de cuadros para exposiciones

Para las exposiciones, el acabado, enmarcado, embalaje, transporte, montaje e impresión glicée de máxima calidad de las ilustraciones se encargaría al laboratorio digital Taller Digigráfico, homologado por Epson y certificado por Hahnemühle para Fine Art.

Para la impresión y enmarcado de las ilustraciones destinadas a formar exposiciones:

TAMAÑO: 81 x 65 cm
IMPRESION: Tintas pigmentadas Epson UltraChrome K3
PAPEL: Hahnemühle William Turner 310 gr.
ENMARCACIÓN: En vitrina con moldura de madera natural

Se imprimirían un total de 26 ilustraciones seleccionadas de entre el material visual que se generara mediante el proyecto. Una vez finalizado el periodo de exposiciones, todas las obras serían ofrecidas como donación para los fondos del Ayuntamiento de Madrid, si así lo estiman oportuno. No se ha presupuestado montaje y seguro de exposiciones, a la espera de que sean servicios que ofrezcan las propias instituciones. Para conservar las obras durante el periodo de exposiciones se ha presupuestado un almacenaje que cubra un periodo de tiempo razonable entre exposición y exposición.

Distribución

Se negociaría con los distribuidores que trabajen en esta clase de ediciones hasta encontrar el que mejor convenga y cumpla satisfactoriamente con los objetivos del proyecto. Se podría proponer y

negociar que sea el propio Ayuntamiento el que distribuya el libro online bajo su sello.
Se reservarían un número de copias para la venta online a través de plataformas online como Amazon.

Campañas de difusión y comunicación

Actos de presentación del libro en librerías especializadas, como Panta Rhei o “El Molar”. Otras opciones sería acordar un espacio público con el Ayuntamiento, pudiéndose organizar una mesa redonda con expertos en Larra y el movimiento costumbrista.
Envíos de copias a medios de comunicación (prensa, radio, TV) y profesionales del sector para promoción.
Difusión del libro a las grandes bibliotecas, centros de búsqueda, departamentos de investigación y universidades, que como citaba, podrían ser acordados con el Ayuntamiento de Madrid.
Estrategia de distribución en plataformas como Amazon.
Participación presencial en ferias y mercados del libro y autoedición, ferias de ilustración, etc.
Partida para publicidad en internet (Google, Facebook, Twitter, etc.).

Actividades de promoción

Como ya se ha explicado, uno de los objetivos principales del proyecto es organizar exposiciones para promocionar el libro. Podrían ser individuales y dedicadas en exclusiva a promocionar y presentar el libro o formar parte de alguna colectiva que tuviera relación con la temática o la ciudad de Madrid, permitiendo un punto de venta del libro en cada una de ellas.
Podría formar parte de presentaciones para profesores y prescriptores de grupos escolares que tengan los Artículos de Larra como lectura obligatoria en el instituto.

Entidades públicas para colaborar

Conseguir ser editado gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Madrid podría facilitar la organización de exposiciones tanto individuales como colectivas en espacios culturales municipales. Alguno de los más convenientes como primera opción para acoger este proyecto sería el CentroCentro Cibeles, que en las últimas fechas ha celebrado numerosas exposiciones relacionadas con el cómic y la ilustración. El hecho de ser sede del Ayuntamiento potenciaría la vinculación de la temática del libro con Madrid.

Como segunda opción, podrían barajarse espacios de adscripción a otras instituciones públicas y privadas, en concreto con La Casa del Lector del Matadero, que podría ser un lugar muy propicio para una exposición en torno a un escritor, el Museo del Romanticismo (MECD) y que sería otro lugar excelente por la temática, y La Casa Encendida.
Otro espacio que podría acoger esta actividad sería el Museo ABC de Ilustración.

Página web

Portfolio: http://mariojodra.com

Otros portfolios

Domestika:
https://www.domestika.org/es/mariojodra
Asociación de Ilustradores de Madrid:
http://apimadrid.net/

Redes Sociales

Twitter:
https://twitter.com/mario_jodra
Facebook:
https://www.facebook.com/mario.jodra.sordo
Instagram:
https://www.instagram.com/mariojodra_